

TL
134

CONSULTA EN SALA
ECHAURI, Gabriela Soledad

Trabajo de tesis:

Musicoterapia y Medios

Audiovisuales

USAL
UNIVERSIDAD
del Salvador

Facultad de Medicina

Licenciatura en Musicoterapia

Año 2010.

Tutora: Lic. Gabriela Wagner

Prefacio

La instancia de presentación de la tesis es uno de los momentos que marca un antes y un después...

Es un acontecimiento muy esperado, fantaseado, temido en ocasiones...

Y como logro personal y académico, no puedo dejar de nombrar y agradecer profundamente a quienes de alguna especial y particular manera me acompañaron a lo largo de este proceso universitario de crecimiento:

A María Celia Pérez, directora de la carrera de Musicoterapia, y Liliana D'Asero por su presencia e interés por vivir cerca de los alumnos todo el proceso formativo.

A Gabriela Wagner, por transmitirme y permitir nutrirme de su fervor epistemológico y su motivación constante; para poder mirar *mas allá* y no conformarme.

A la cátedra Seminario de la Investigación por la orientación constante brindada en el proceso de realización de la tesis.

A todos los docentes de la carrera, por ofrecer, a demás de sus conocimientos, el amor y la dedicación a la profesión y al trabajo.

A mi familia, por su incondicional apoyo y amor.

Para finalizar, quisiera transmitir una frase del Dr. Miguel Ángel Materazzi, (cuyo desarrollo teórico influyó enormemente en este trabajo), a todos aquellos que son recordados en el presente prefacio, y a quienes llegue este material:

"El amor es lo que da musicalidad y color a la vida; el no vivenciar el amor transforma al ser humano en un ser chato y gris, por mas logros materiales que consiga."

Gabriela Echauri

Índice

Introducción	4
Planteamiento del problema	5
Preguntas de la investigación.....	6
Objetivos de la investigación.....	7
Revisión bibliográfica.....	8
El videoclip como herramienta del musicoterapeuta.....	33
Definiciones conceptuales.....	50
Esquema de la investigación.....	55
Los Hechos – Trabajo de campo.....	61
Análisis de los datos.....	75
Análisis de los discursos.....	98
Conclusiones.....	105
Bibliografía.....	108
Anexos.....	112

1- Introducción

El problema a investigar comenzó a gestarse a partir de las clases en la cátedra "Clínica aplicada" durante el último año de cursada de la carrera. En dicha cátedra, la Musicoterapeuta y docente Valeria Casal Passión nos habló de su trabajo con grupos de adultos en los que se realizaban cortos fílmicos y se llevaban a cabo experiencias de Videoarte, dentro de un encuadre musicoterapéutico.

Esta temática, al estar ligada a uno de mis pasatiempos preferidos que es el cine, despertó en mi un gran interés y motivación. La Lic. Casal Passión tuvo la amabilidad de ofrecerme textos relacionados al tema. Posteriormente amplió en otras clases la temática del trabajo con la autoimagen de los pacientes, y la posibilidad de generar obras audiovisuales.

Estas circunstancias sin duda fueron los orígenes de mi inquietud.

Por otra parte, yo me encontraba trabajando (y aún lo hago) en un hospital de día en una institución dedicada a la salud mental, coordinando un taller de orientación musicoterapéutica con pacientes jóvenes y adultos.

consideré que sería interesante proponer al grupo el armado de una filmación que se vinculara de alguna manera con la dinámica de creación de canciones que se venía trabajando en el hospital de día: un videoclip.

Nació entonces la primer producción audiovisual del grupo, que fue realizada en apenas un taller de una hora de duración.

Mi observación y las opiniones de los pacientes fueron positivas, denotando interés por la participación y colaboración grupal en dicha tarea, lo cual me llevó a revisar literatura referida al tema que me permitiera dar validez teórica a la propuesta y así definir esta cuestión como tema a abordar en la presente tesis, produciendo un nuevo videoclip con mas elaboración .

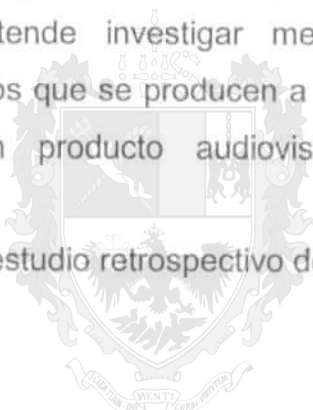
2- Planteamiento del problema

A partir de mi experiencia de trabajo en la institución IPSE, dedicada a la salud mental, se propone realizar un trabajo de campo que abarque el período que va del 03-02-10 al 10-03-10, manteniendo un encuentro semanal de una hora y cuarto de duración, con el grupo de pacientes que asisten al taller de musicoterapia (del que soy coordinadora) en el hospital de día que funciona en dicha institución.

Las características de los participantes hacen que se conforme un grupo pequeño, abierto (ingreso de pacientes permanente) y heterogéneo, conformado por pacientes jóvenes y adultos con diagnósticos diversos.

Con esta experiencia se pretende investigar mediante la observación sistemática, cuales son los efectos que se producen a nivel grupal e individual durante la realización de un producto audiovisual en un encuadre musicoterapéutico.

Se conforma de esta manera un estudio retrospectivo de caso.

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

2.1 Preguntas de la investigación

Durante la preparación de este trabajo, y especialmente durante la revisión bibliográfica, surgieron una serie de interrogantes que me llevaron a cuestionar la validez de mi proyecto. Descubrí que necesitaría un gran respaldo teórico que fundamente mi propuesta, especialmente en lo referido a la posible especificidad del musicoterapeuta en una actividad que siempre ha estado ligada al desarrollo cinematográfico.

Se plantean entonces, las siguientes preguntas de la investigación:

- ¿Es pertinente al trabajo del musicoterapeuta la producción de videoclips? ¿De qué manera puede justificarse esto desde los aspectos teóricos?

- ¿Cuáles serían los efectos a nivel grupal e individual de participar en un proyecto audiovisual dentro de un encuadre musicoterapéutico?

- ¿Es factible el uso de nuevas tecnologías, criticadas estas por la virtualización de la comunicación y la artificialidad en los vínculos para, paradójicamente, favorecer ambos aspectos (comunicación – vínculos)?

2.3 Objetivos

De la investigación:

-Investigar de qué manera una producción audiovisual puede, enmarcada en un encuadre musicoterapéutico, favorecer a los procesos de comunicación, expresión y al auto y altero reconocimiento.

-Aportar a la disciplina un recurso creativo y novedoso para el trabajo grupal.

- Obtener el título de la Licenciatura en Musicoterapia de la Universidad del Salvador.

Generales - Institucionales:

-Favorecer la comunicación.

-Promover la socialización.

Musicoterapéuticos :

-Favorecer el desarrollo de la creatividad y la subjetividad mediante el proceso generado durante la producción de un video musical.

-Fortalecer la capacidad de generar empatía y el lazo social a través de las etapas en la producción audiovisual.

-Aportar una herramienta innovadora para favorecer los recursos expresivos.

Observación: Se especifican con mayor desarrollo los objetivos específicos musicoterapéuticos en las páginas 40 y 41.

3- Revisión de la bibliografía

No se han encontrado antecedentes en la bibliografía que se refieran específicamente a la producción de videoclips en encuadres musicoterapéuticos.

Se intentará, mediante la exposición de diversos enfoques teóricos referidos al problema de investigación, realizar una revisión que abarque las temáticas de la comunicación, la evolución de la comunicación audiovisual, los medios masivos de comunicación, el videoclip y sus antecedentes.

3.1 Comunicación

La comunicación es un complejo fenómeno que ha sido abordado por diferentes disciplinas, tales como la sociología, la psicología, la lingüística, la semiótica, etc.

Sabemos que el hombre es un ser social, que nace y se desarrolla en relación. La comunicación mantiene relaciones, controla comportamientos, transfiere cultura. Es imprescindible para la supervivencia y para el aprendizaje.

Podemos concebirla como un proceso en el que las partes involucradas tienen intención de influirse mutuamente. Decimos *influir* partiendo de la definición que ya Aristóteles nos daba de comunicación: "Retórica es la que se buscan todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance para influir unos a otros."

Con el hito de la aparición de la escritura, impulsada por necesidades sociales y económicas, se han ido desarrollando diferentes medios de comunicación, los cuales han evolucionado y continúan haciéndolo. Desde la imprenta en el siglo XV a los medios audiovisuales en el S XX, han tenido lugar una serie de eventos que dan cuenta de la constante necesidad del hombre por abarcar y conquistar todo aquello a su alcance y así llegar a otros, valiéndose para ello de diferentes herramientas comunicacionales.

Estos sucesos han colaborado en el tan discutido proceso de globalización¹, el cual se constituye en una dinámica que involucra lo económico, tecnológico, social y cultural entre los distintos países, entre los que se genera una creciente comunicación e interdependencia.

3.1.1 Orígenes de la comunicación por medios audiovisuales

El ser humano comparte necesidades con otros seres, tales como las de alimentación, reproducción, protección. Sin embargo, hay necesidades, que podríamos llamar propiamente humanas, que están relacionadas con el descubrimiento, el conocimiento, la comunicación y la creación. El arte da sentido espiritual a la vida del hombre.

Desde los tiempos mas remotos, el hombre ha sentido la necesidad de expresarse, tal es que ha encabezado descubrimientos e invenciones para producir y crear *imágenes*.

Las imágenes, en las culturas, tienen diversas funciones: informativas, publicitarias, comunicacionales, con sensibilidad artística.

Distintas manifestaciones artísticas pictóricas dan cuenta de esto, en las que se utilizan infinidad de técnicas (dibujo, pintura, grabado, escultura, etc.) y materiales (tinta, carbonilla, acuarela, etc.).

Por otra parte, la expresión desde lo *sonoro-musical*, es un fenómeno que acompaña también al hombre desde las culturas primitivas y ha sido un elemento común presente en todo pueblo y cultura. Se constituye también como un medio de comunicación con su particular lenguaje, a través del cual es posible transmitir pensamientos y sentimientos.

Tanto la imagen como el sonido, tienen la posibilidad de estructurarse como lenguajes simbólicos.

¹ Según Mattelart, sociólogo belga, se entiende por globalización en la comunicación al proceso en que se presuponen necesidades uniformes de los consumidores, bajo la influencia de la tecnología y productos que favorecen la formación de redes.

3.2 De la fotografía a la imagen sonora - Breve referencia

En las primeras décadas del S XIX surge la fotografía, dispositivo que revoluciona la manera de registrar imágenes con alta fidelidad. A partir del siglo XX, comienza a darse la posibilidad de registrar la imagen en movimiento.

"El doctor Peter Mark Roger descubrió que la retina de nuestros ojos mantiene por unos segundos las imágenes que pasan por ella y que no se borran de inmediato, sino que tiene una cierta "memoria".[...] Esta característica permite percibir la sucesión de las imágenes como imágenes en movimiento, ya que en realidad, lo que vemos en la pantalla es una sucesión de fotografías inmóviles, proyectadas a gran velocidad. La percepción del movimiento es, por lo tanto, una ilusión óptica".²

El descubrimiento de este sistema permitió que, fragmentando el movimiento mediante el registro de imágenes sucesivas del evento, podía ser este reconstruido posteriormente mediante la proyección de las fotografías en una pantalla.

Colaboró también en este desarrollo Louis Lumière, quién fue un químico industrial que inventó un dispositivo que permitió arrastrar la película rápidamente a través de un proyector, permitiendo proyecciones similares a las actuales.

Las primeras películas no tenían sonido. La música que acompañaba la proyección era interpretada por una orquesta en vivo. Esta conjunción entre las imágenes y la música pretendía evocar diferentes climas, como suspenso, romanticismo, tristeza, etc. Usualmente se utilizaban carteleras explicativas para clarificar el contenido fílmico.

En la Argentina, la primer función cinematográfica se realizó en el año 1896.

A comienzos del siglo XXI surge el cine sonoro propiamente dicho. El cine sonoro es aquel en que la película incorpora sonido sincronizado, o sonido tecnológicamente aparejado con imagen, a diferencia del cine mudo.

² BRANDT, E. et al, Plástica en red. A-Z Editora, Buenos Aires, 2002. Plástica en red. p. 99.

La primera exhibición pública conocida de cine sonoro proyectado tuvo lugar en París en 1900.

Un poco mas tarde, para 1923, se proyectó en Nueva York la primer película con sonido completamente sincronizado.

El primer largometraje presentado originalmente como una película sonora fue El cantante de jazz, estrenada en octubre de 1927.

A propósito del cine sonoro, Miguel Ángel Materazzi agrega: " En el siglo XX el cine ha sido, sin duda alguna, la más popular y difundida de las artes visuales. Y sus posibilidades, como medio de expresión artística y como vehículo de información cultural, son de gran dimensión. El cine ha formado medios propios, al combinar los de casi todas las artes: literatura, teatro, pintura, arquitectura, música, poesía, danza [...]. No hay aspecto de la expresión humana (y su modo de emitirla) que el film sonoro no pueda presentar."³

Para que el surgimiento de la televisión fuera posible, se necesitó que estuviera resuelta la captación, el registro y la transmisión simultánea de imagen y sonido. En el año 1931 en la Escuela Superior de Electricidad de Francia se realizó una demostración de este sistema, en el que se transmitían y reproducían por medio de ondas electromagnéticas la imagen óptica y el sonido, que eran convertidos en señales eléctricas.

Desde la fabricación masiva de televisores y también con la aparición de la TV en color (1968), se incorporó a los hogares como un entretenimiento común.

3.3 Medios masivos de comunicación

Llamamos medios masivos de comunicación al periódico, la radio, la televisión, el cine, el ciberespacio, el satélite y el video. Ellos tienen en común la posibilidad de ampliar, mejorar y globalizar la comunicación, permitiendo hacer que un mismo mensaje llegue a miles de receptores. A su vez, es conocida la crítica que esta modalidad de intercambio recibe.

³ MATERAZZI, M., Psicocine 2000 (La salud psicocéntrica). Buenos Aires, Ed. Salerno, 2000. p. 49.

Podemos pensar, en el caso específico de la televisión, que la inmediatez con que se reciben las imágenes, ocultan el trabajo de edición y con ello el recorte que se hace de la realidad, mostrando solo aquello que se desea, tal como Aristóteles decía, influenciándonos sobre una particular temática. Al ser un facilitador para la transmisión de imágenes a distancia, la TV ha sido considerada como un medio de transporte cultural. Sin embargo, puede decirse que este tipo de medios no transmite verdades, sino que hace una ficción de la misma, la virtualiza, pese a ser percibido como verdadero, lo cual implica un debate y lo convierte en una poderosa arma de penetración ideológico-cultural. J. M. Naredo afirma: "La expresión "pensamiento único" ha ganado terreno si reflexionamos sobre los mecanismos del lenguaje que facilitaron su divulgación. Se presentan los Mass-Media, configurando presupuestos ideológicos de ese pensamiento único que, si lo asumimos como verdad universal no discutible, configura su fuerza. Siendo la ideología el vehículo de nuestro pensamiento, debemos someterla a reflexión, pues, si no, seremos prisioneros de ella."⁴

3.4- Comunicación audiovisual

En la intersección entre arte, ciencia y tecnología, surge la posibilidad de producción de formas artísticas virtuales. Los avances tecnológicos reconfiguran y generan nuevas estéticas.

Las nuevas tecnologías multiplican las posibilidades de comunicación, variando en los lenguajes a utilizar y en las modalidades de los mismos.

El surgimiento de la televisión implicó una gran ventaja temporal de esta sobre el cine: anteriormente, las noticias eran proyectadas en las salas de cine, una semana después de que éstas hubieran ocurrido.

Lo **audiovisual** consiste en una realidad sensorial particular en la que se produce la interrelación entre lo auditivo y lo visual, dando como resultado un lenguaje específico (grabaciones acústicas + imágenes ópticas).

⁴MATERAZZI, M., Psicocine 2000 (La salud psicocéntrica). Buenos Aires, Ed. Salerno, 2000. p.24.

Según la Real academia de la lengua, lo audiovisual es aquello que se refiere conjuntamente a la vista y al oído y los emplea a la vez.

El video, el cine y la televisión forman parte del paradigma de la comunicación audiovisual tecnológica. Sirven además como vehículos documentales, medios de registro y transmisión de acontecimientos, pasados o presentes.

François Delalande y Bernadette Céleste reflexionaron sobre un fenómeno de naturaleza verdaderamente audiovisual: Los niños, al jugar, sonorizan los desplazamientos de los autitos u otros objetos, con ruidos o efectos sonoros predominantemente vocales. Esto plantea una similar cuestión al tema abordado en el presente trabajo, donde se propone al producto audiovisual como una alternativa para el trabajo terapéutico.

"Los brrr, bsssh y otras vocalizaciones labiales o faríngeas cumplen la función de sonorizaciones y puntuaciones sonoras para acompañar los desplazamientos de los vehículos, el funcionamiento de sus robots y de sus máquinas. ¿De dónde pueden proceder los códigos que presiden estas emisiones sonoras espontáneas encargadas de animar objetos inmóviles?"⁵ Según estos autores, los niños no estarían tratando de imitar el "ruido de la cosa", sino que estarían evocando el movimiento de la misma por un supuesto isomorfismo, una similitud de movimiento entre el sonido y el movimiento que representa. El sonido estaría calcando el movimiento y el diseño del mismo y no el timbre del ruido que proviene del objeto.

Existe un procedimiento conocido en el cine, en el cual una escena, por ejemplo, una persona que se encuentra ascendiendo una colina a la vez que se escucha una figura musical ascendente. Aquí se imitan por un simbolismo espacial los grados musicales, el trayecto, no el sonido del mismo.

Los niños entran en la música a través del gesto, del movimiento, y por un sistema de significación cultural, posteriormente tendemos a tildar, por ejemplo, de alegre una sucesión rápida de tonos, de "ritmo saltarín", evocando un movimiento corporal rápido. Delalande explica que los gestos llevan consigo emociones, y ambos quedan reflejados en la expresión musical.

Con esto quiere decirse que el emparejamiento entre *sonidos e imágenes en movimiento* ocurre de manera natural: "Leemos la música en las expresiones

⁵ CHION, M., La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Buenos Aires, Ed. Paidós comunicación, 2008. p 116.